

Nombre del curso_ Taller de canciones

Tipo de curso_ Electiva de formación musical

Docente responsable_ Alejandro Barbot

Equipo docente_ Alejandro Barbot, Felipe Lamolle y Matías Chimbachián.

Modalidad del curso_ Presencial

Carga horaria total_ 75 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 38 hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 37 hrs

Créditos_ 5

Frecuencia_ Semanal, más cuatro instancias adicionales.

Duración en meses_ 4

Fecha de inicio_ 3 de agosto 2026

Fecha de finalización_ 23 de noviembre de 2026

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ a confirmar

Curso para_ ASA y Udelar

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ Facultad de Artes. Salón 006

Cupo de estudiantes del Instituto de Bellas Artes (mínimo y máximo)_ mínimo 4, máximo 40.

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ mínimo 0, máximo 20

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ mínimo 0, máximo 10

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El Taller de Canciones es un espacio orientado al análisis, la exploración, la creación y el intercambio en torno a la canción, abordada desde una perspectiva grupal y colectiva. La propuesta promueve una aproximación integral al vínculo entre música y texto, favoreciendo la construcción compartida de conocimiento a

partir de experiencias de escucha, análisis y producción creativa. El curso incluye actividades de extensión universitaria y combina instancias dirigidas a estudiantes de la Facultad de Artes y de otros servicios del Área Social y Artística con encuentros en territorio, abiertos a participantes externos a la UdelaR. De este modo, el taller articula los intereses musicales, estéticos, expresivos y culturales de sus integrantes, generando un ámbito de intercambio entre saberes diversos. A través de dinámicas grupales, se proponen distintas aproximaciones al análisis de las dimensiones musicales, literarias, interpretativas y sociales de la canción. La propuesta está pensada para ser accesible tanto a estudiantes del Instituto de Música como a estudiantes de otras carreras universitarias y participantes sin formación musical técnica específica. Este enfoque amplía las perspectivas de trabajo y permite explorar nuevas formas de comprender, apreciar y utilizar la canción como fenómeno artístico, cultural y colectivo.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

El fenómeno de la canción no constituye únicamente una intersección entre texto y música, sino un ámbito en el que ambos elementos despliegan su potencial expresivo y semiótico. En este sentido, la forma en que la música articula el texto adquiere especial relevancia, ya que puede destacar determinadas palabras o frases, jerarquizarlas y ubicarlas en distintos planos de importancia. La musicalización del texto produce, así, significados que exceden la simple suma de contenido verbal y contenido musical, configurando una dimensión semántica específica. El estudio de la relación entre los elementos musicales y el texto constituye el primer eje del curso.

Un segundo eje se vincula con los factores subjetivos que intervienen en la escucha, entre ellos la sensibilidad estética, las experiencias personales y las percepciones individuales frente a distintos tipos de música. Estos factores hacen que cada persona experimente de manera singular determinadas frases, sonoridades, gestos expresivos o contenidos poéticos. Compartir y comparar estas vivencias constituye una instancia central del curso, en tanto permite reconocer la diversidad de modos de escucha y promueve un diálogo enriquecedor entre las experiencias de los participantes.

Finalmente, en un nivel más amplio de análisis, intervienen factores sociales y culturales que inciden en la recepción musical. Las canciones circulan en contextos históricos, comunitarios, generacionales e institucionales específicos, y esos contextos afectan los modos en que son escuchadas, interpretadas y resignificadas. El trabajo grupal permite observar y discutir estas diferencias, relacionando los aspectos técnicos de la canción con las subjetividades personales y con los marcos culturales que condicionan su recepción. Este plano constituye el tercer eje temático del curso.

Objetivos

La propuesta busca crear espacios inclusivos y enriquecedores que faciliten la integración de personas con distintos niveles de experiencia musical. Para ello, se

desarrollarán actividades compartidas que promuevan la interacción entre estudiantes del Instituto de Música, estudiantes de otros servicios universitarios y participantes externos a la UdelaR.

Asimismo, se propone fortalecer los vínculos institucionales y comunitarios mediante el establecimiento de relaciones entre estudiantes de la Facultad de Artes, estudiantes del Área Social y Artística, el PIM e integrantes de diversas instituciones locales. Este intercambio de perspectivas permitirá enriquecer la comprensión, la práctica y el disfrute de la música a partir de distintos saberes, trayectorias y experiencias.

El curso procura, además, fomentar el análisis crítico y la apreciación integral de las canciones, atendiendo a la interrelación entre sus componentes musicales, literarios e interpretativos. En este sentido, se busca destacar su riqueza artística y expresiva, así como explorar nuevas formas de comprender y valorar la canción como fenómeno estético, cultural y colectivo.

Finalmente, la propuesta apunta a trasladar los aprendizajes del plano analítico al plano creativo, mediante experiencias de musicalización de textos, incorporación de textos a músicas preexistentes, elaboración de versiones y otras prácticas colectivas vinculadas con la canción.

Desarrollo del curso

El curso se desarrolla en dos ámbitos complementarios. Por un lado, los estudiantes participan en una clase semanal dedicada al desarrollo de los contenidos del programa. Esta instancia permite profundizar en los aspectos técnicos vinculados con la interacción entre texto y música, así como abordar las dimensiones subjetivas, expresivas, interpretativas y culturales del fenómeno de la canción.

Por otro lado, el curso incluye actividades grupales en territorio, orientadas al intercambio entre estudiantes y personas externas a la Facultad. Estas instancias se realizarán en espacios vinculados a instituciones u organizaciones barriales o locales, y en articulación con el PIM. Para ello, se emplearán dinámicas inclusivas que no requieren una formación musical técnica avanzada, de modo de garantizar la participación equitativa de todas las personas involucradas.

A lo largo del semestre se llevarán a cabo cuatro encuentros en territorio. Estas actividades permitirán poner en práctica los contenidos trabajados en clase, generar instancias de escucha compartida, promover el intercambio de experiencias y desarrollar aproximaciones colectivas al análisis y la creación en torno a la canción.

Forma de evaluación y aprobación

La aprobación del curso requerirá el cumplimiento de la asistencia mínima establecida, la participación activa en las instancias de clase y en las actividades en territorio, y la realización de trabajos individuales y/o grupales vinculados con los contenidos abordados.

Estos trabajos podrán incluir análisis de canciones, registros reflexivos sobre las experiencias de escucha e intercambio, propuestas creativas desarrolladas a partir de textos o músicas preexistentes, y sistematizaciones de las actividades realizadas en territorio. La evaluación atenderá tanto a la comprensión de los contenidos del curso como a la participación en los procesos colectivos de análisis, creación e intercambio.

Metodología de trabajo

La actividad se desarrollará mediante dinámicas grupales orientadas al abordaje de los contenidos del curso. Se propone un enfoque centrado en las subjetividades, que respete la singularidad de las experiencias de escucha y promueva la construcción colectiva del análisis de las canciones.

Las clases combinarán instancias de exposición conceptual, escucha comentada, análisis colectivo, discusión grupal y ejercicios prácticos. Se trabajará sobre canciones seleccionadas tanto por el equipo docente como por los propios participantes, de modo de integrar distintos repertorios, intereses estéticos y trayectorias de escucha.

Asimismo, se realizarán experiencias creativas que incluirán la musicalización de textos, la incorporación de textos a músicas preexistentes, la elaboración de versiones de canciones y otras actividades orientadas a aplicar y ampliar los conocimientos adquiridos. Estas tareas buscan trasladar el aprendizaje desde el análisis hacia la creación, favoreciendo una comprensión más amplia, práctica e integradora del fenómeno de la canción. Cada participante compondrá al menos una canción, de forma individual o en coautoría, y el conjunto de obras resultantes será presentado en un concierto de cierre del curso.

Las actividades en territorio se desarrollarán mediante consignas accesibles, orientadas a promover la participación de personas con distintos niveles de experiencia musical. En estas instancias se priorizará el intercambio, la escucha compartida, la expresión de experiencias personales y la construcción colectiva de sentidos en torno a las canciones trabajadas.

Destinatarios

El curso está dirigido a estudiantes del Instituto de Música, de la Facultad de Artes y de otros servicios del Área Social y Artística.

Requisitos previos necesarios para cursar

No se requieren conocimientos musicales técnicos previos.

Bibliografía

Aharonián, C. (2014). Músicas populares del Uruguay (3.ª ed. corr.). Tacuabé.

de Alencar Pinto, G. (2013). Los que iban cantando: Detrás de las voces. TUMP.

de Alencar Pinto, G. (1994). Razones locas: El paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya. Metro / De la Pluma.

Klang, H. (2011). Grandes temas de la música uruguaya: Líneas melódicas, cifrados y letras. TUMP.

Madoery, D (2010), "Innovación y cambio en Música popular. El rock en Argentina". Ponencia presentada en XIX Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología y XV Jornadas Argentinas de Musicología, Córdoba, del 12 al 15 de agosto de 2010.

Madoery, D. (2021). Charly y la máquina de hacer música: Un viaje por el estilo musical de Charly García (1972–1996). Gourmet Musical Ediciones.

Mateo, E. (1996). Mateo: Cancionero para guitarra (N. Peraza, transcr.). Ediciones del TUMP.

Gorlée, Dinda L. (1992) La semiótica triádica de Peirce y su aplicación a los géneros literarios. Signa 1: 13-51.

Observaciones

Las actividades de extensión se realizarán en zonas a definir durante el primer semestre, y también en el PIM.

Se ofrece como electiva para los estudiantes del instituto de Artes Escénicas, los estudiantes del Instituto de Bellas Artes y los estudiantes de otros servicios universitarios.